DOCUMENT RESUME

ED 058 808 FL 002 903

AUTHOR Rivera, Tomas
TITLE Literatura chicana: Vida en busca de forma (Chicano Literature: Life in Search of Form).
PUB DATE Dec 71
NOTE 12p.; Paper presented at the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese annual convention, Chicago, Illinois, December 28-30, 1971

EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$3.29
DESCRIPTORS Bilingualism; *Creative Expression; Cultural Awareness; *Cultural Background; *Cultural Enrichment; English; Essays; Language; *Literature; *Mexican Americans; Novels; Poetry; Short Stories; Sociology; Spanish; Stereotypes; Theater Arts

ABSTRACT

The Chicano culture is searching for appropriate expression in art forms and literature. The Chicano novel and essay, often written in English, seem directed toward the North American public. The short story is the most varied in viewpoint and most versatile in form. Poetry captures the Chicano sensitivity. It is almost impossible to note the variety of forms, different languages, and mixtures of language in poetry. Drama is experimental and seeks to be didactic, using sarcasm and irony. The art forms most capable of changing the stereotype are written in English. Those forms most capable of reaching Chicanos are written in popular language or in Spanish. (VM)

ED 058808

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION & WELFARE
OFFICE OF EDUCATION
THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM THE PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT. POINTS OF VIEW OR OPINIONS STATED DO NOT NECESSARILY REPRESENT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION POSITION OR POLICY.

Literatura chicana:
Vida en busca de forma

Tomás Rivera
University of Texas at San Antonio

Identifiquemos la vida aquí como el resultado del juego de los órganos, que concurre al desarrollo y la conservación del sujeto. ¿Cómo identificar la busca? Digamos aquí que es una investigación, una disquisición- un análisis y exposición razonadas, o una indagación. Pero ¿una busca hacia qué? El tercer substantivo del subtítulo es la forma. Es decir, una figura exterior. Es la figura, la estructura, el idioma, es todo esto que revelara la vida. Se reconoce que la forma literaria es tan significante como la propia vida que trata de captar. Existe así un complemento de fondo y forma. La literatura chicana está ahora en busca de forma. Es vida en busca de forma.

No será necesario recalcar aquí la estadística sobre aquellas vidas que se denominan chicanas. Viene ocurriendo ya un renacimiento, quizas desde los años después de la guerra de Corea, que trata de concurrir y que se esmera por verificar la vida para el chicano. Paraleo a este intento y parte íntegra está el afán por conservar esta vida. Hace veinte años trataba de deshacerse de lo ~~que poseía~~ que no era anglo-sajón. Sin

FL002 903

embargo, ahora el intento es distinto. En fin se está llegando a conocer como Chicano, mejor, se está inventando como tal. Y esto es de suma importancia ya que se está tomando esto que es vida y está tratando de en encontrarle alguna forma. Este desarrollo se está volviendo una conciencia unificativa. El pensamiento del Chicano empieza a girar constantemente sobre su vida, sobre su desarrollo, sobre su identidad, y aun sobre la conservación propia. Esto, desde luego encausa la política, la economía, lo social y el impulso creativo. En la literatura se somete la vida al laberinto de encontrarle forma ya que la palabra como símbolo puede verificar, puede buscar, puede identificar, puede conservar. En fin, el intento literario es uno de los reflejos del desarrollo intelectual y de los caracteres propios de un pueblo o raza. No es necesario subrayar el hecho de que existe ya una literatura chicana porque ya existe. Ya está fuera del estado latente u oral. Sí podemos observar su intento frenético en buscar la forma. Si podemos observar que es vida que busca la forma y no forma que busca la vida chicana. ~~Pero~~ los cuales

¿Cuál o cuáles han sido los vehículos por/que se viene expresando la literatura chicana? Como todas las literaturas de todos los tiempos el génesis se manifiesta oralmente. Empieza en los corridos. El profesor Américo Paredes en su obra Con su pistola en su mano , que se publicó en 1957, da lo que se puede reconocer como una de las primeras obras literarias chicanas. Desde luego se excluyen los estudios léxicos, dialectales, o pedagógicos que se han llevado acabo por personas de descendencia mexicana en los Estados Unidos. La obra del profesor Paredes, aunque se nos presenta como un estudio formal del corrido, reflejó ya un renacimiento ~~del~~ intento de presentar una vida chicana .de una forma completa. Es decir,

se nos revela desde la perspectiva totalmente mexico-americana. Y es esto de gran importancia para el propio ser del Chicano ya que el corrido es una forma por la cual se explica la totalidad espiritual de este ser.

Pero no es el corrido la única forma por la cual se explica esta vida. Entre los años 1848 y 1958 has existido más de quinientos periódicos chicanos.La prensa ha sido un constante vehículo para la expresión mexico-americana. Los periódicos que han existido tan prolíficamente por todos estos años vienen a engendrar lo que hoy día se manifiesta como la Chicano Press Association. Sería un estudio de gran mérito áquel que se metiera a hacer una meticulosa y profunda investigación del periodismo mexico-americano. Hoy el periodismo chicano quizás sea el más fuerte impulso que se ha resuelto a presentar la actualidad de la raza. No obstante que la prensa es propagandista y a veces carece de una objetividad seria, el intento es de gran valor. El idioma de los periódicos a veces es español a veces es inglés. A veces se publican en forma bilingüe. Los periódicos de mayor cuidado usan un español universitario. Lo de más mérito literario es que se encuentra una intención poética en todos. La poesía más del tiempo es una de intento ideológico y de divera poética la cual a veces es capaz de llegar a una fuerte y valiosa denuncia del sistema en que tiene que existir la vida chicana. No está en forma alguna sino que recalca el impulso frenético de delinear injusticias y violencias a la propia vida.

Al tiempo que se empieza a fomentar de nuevo el periodismo, porque como se anotó anteriormente, es un vehículo que siempre ha existido y que niega en realidad el analfabetismo completo del Chicano, se empieza

a publicar en Berkeley, California , El grito. Esta revista independiente mexico-americana que empieza en 1967 viene a fructificar en el establecimiento de la casa editorial El Quinto Sol. Y un año y medio después publica Quinto Sol la antología chicana que aun ha tenido mayor éxito, El espejo. Esta antología refleja distintas formas en el intento literario: lleva ensayo, poesía, cuento, etc., etc.,y logra indicar que el empuje literario de la raza es un impulso frenético por captar y conservar lo chicano en todas las formas. En fin, parece desbordarse en todas formas. Se siente más la vida que la propia literatura.

La casa editorial El Quinto Sol se ha convertido en embudo para el escritor chicano. Por las páginas de El grito se ha dado a publicar obras de más de sesenta escritores- y esto en los últimos cuatro años. El plan de acción que sigue Quinto Sol es uno de proveer un vehículo completamente independiente para el escritor chicano y también de permitir que este escritor se manifieste siguendo distintas formas. Es por eso que el cualquier ocasión nos presenta El grito un erudito ensayo en inglés sobre algún punto ideológico chicano al lado de un cuento en que se cristaliza la lingüistica pachuca de una manera sensiblemente artistica que le da calidad literaria . No cabe duda que El Quinto Sol ha dado el más fuerte empuje al fondo y forma de la literatura chicana. Provee también un punto de partida, un arranque , para que se establezca una casa editorial en Texas- La casa Jacinto Treviño.

Es interesante notar que la primera obra que se presentará por la Casa Jacinto Trevino , Semillas de liberación, lleva en sí, según las indicaciones, un poco de todo (chistes, mentiras, drama, poesia, etc.,). Existe este mismo empeño en presentar todas las formas y estilos literarios.

?Es este empeño una proposición de representar que existe una amplitud de literatura chicana? ? O es intento de busca? ?O meramente refleja la variedad de impulsos de un grupo étnico pluralistico?

Se debe mencionar también la propensión de otras casas editoriales tales como la Ventura Press por la cual publicó su libro Raymond Barrios, The Plum, Plum Pickers. y la casa norteamericana que publica Pocho de Villarreal y Chicano de Richard Vasquez. En el campo de sociología también se han publicado varios estudios que conciernen al Chicano pero más del tiempo sus escritores mexico-americanos siguen la trayectoria implicada por el estereotipo norteamericano.Luis Valdez y Stan Steiner , director del Teatro Campesino de Fresno áquel y autor de La raza, éste, preparan una antología que se publicará por Knofp durante la próxima primavera. Se publicará totalmente en inglés. Esto nos trae a un problema muy arraigado- el lenguaje y la forma. Entremos a los generos.

La novela. La novela que se escribe hasta hoy es una en inglés. ?No puede novelarse lo chicano en otra forma? ?O es que se encausa todo en lo comercial? No obstante, la intención de Barrio en The Plum, Plum Pickers llega a transcender el problema de la lengua. Es más que una descripción de una familia de trabajadores. Refleja justamente el espíritu desgarrado del Chicano. La novela Chicano de Richard Vasques, al contrario, es a un alto grado el reflejo de la falsa interpretación del Chicano, sociológica y antropologicamente.Abundan una cantidad de personajes estereotípicos que realmente se han creado antes por varios autores norteamericanos- O'Henry, Bret Harte, Steinbeck y otros. No se cree que a Vasquez le falte el sentir y la sensibilidad chicana pero habrá sufrido

su obra del esfuerzo redactor para su fomentación comercial. En fin, adonde llevará el empuje chicano? ?Se puede escribir una novela en español o bilingüe o dialectal sin estar siempre conciente de los aspectos comerciales? Puede la vida chicana buscar su forma en la novela? Se necesitara cometerse a la pregunta: ?Se escribe la literatura chicana para el desarrollo rpropio del chicano solamente? ?Se escribe para verificarse como vida completa en los ojos de otro?

El cuento. El cuento chicano, así como la poesía, es muy fecundo y usa distintas formas de lenguaje . Se escribe en español, en inglés, en forma bilingüe, en lenguaje pachuco. Se manifiesta así en todas las formas dialectales y universitarias que encuadran el inglés y el español- desde el cuento en inglés, sensible y transcendente de Rudy Espinosa hasta el el pachuquismo dialectal de Jesús Maldonado. El ambiente que se representa en el cuento es tambien ensanchado a todoas proporciones- desde el ambiente rural hasta el ambiente urbano del barrio.El lenguaje por lo general es realista y se usan a veces ambos idiomas (inglés y español), a veces inglés solamente, a veces español, y en dialecto pachuco. Es en el cuento y en la poesia donde existe un empeño de representar más realisticamente el lenguaje del Chicano. Los distintos empujes linguisticos en realidad dicen," somos todo esto y más."

La poesia. Este es el genero que representa la masf fuerte precipitación de vida porque es en la poesía donde se puede comprimir la sensibilidad chicana.Los periódicos chicanos se empapan de poesía, las antologías igualmente. Este genero le proporciona al Chicano un vehículo de invención inmediata con la facultad de comprimir la propia sensibilidad. Según Octavio I. Romano, redactor de Quinto Sol, es lo que más escribe la

raza. Es casi imposible anotar la gran precipitación poética- distintas formas, distintos lenguajes, mezclas, etc., etc. He aquí dos ejemplos, uno bilingüe de Alurista[1], el otro, modified chicano de Sergio Elizondo.[2]

Mis ojos hinchados

Mis ojos hinchados
    flooded with lágrimas
de bronce
melting on the cheek bones
of my concern
    razgos indígenas
the scars of history on my face
    and the veins of my body
that aches
    vomito sangre
y lloro libertad
    I do not ask for freedom
I am freedom
    no one
not even Yahweh
    and his thunder
can pronounce
    and on a stone
la ley del hombre esculpir
    no puede
mi libertad
and the round tables
    of ice cream
        hot dog
    meat ball lovers meet
to rap
    and rap
and I hunger
    y mi boca está seca
el agua cristalina
    y la verdad
  transparent
in a cup
    is never poured
dust gathers on the shoulders
    of dignitaries
y de dignidad
    no saben nada
muertos en el polvo
    They bite the earth
and return
      to dust

Mi cuento

Paso ahora,
al agosto de grandes guerras,
que retiemblan mi pecho
y bailan mi corazón.
En un establo de Francia,
chante de piedra
y vino de botellas pardas,
celebré mi libertad.
Parche de hombros otro cuento,
fusiles,
pan.

Canto mi épica Chicana,
¡Chingueasumadre el mundo
y viva la llamada democracia americana!
En cien escaramuzas me metí donde mis primos no podían,
con otros pobres que nada me debían.
Fiel, nuevo lustre en mi bronce,
me aventé eni inglés.
Refinaba en gringo,
mucho up, mucho down,
plenty of money,
I rode cars;
La banda de Miller me llevo,
en trombones, saxofones,
hasta los brazos de la primera
y dije: "Aquí chingo."

Desfilaban a toda madre por New York.
Yo y mi cuerpo, solos.

Esperando sepultura.
Me la negaron en Tejas.
El Aguila de las aceitunas y flechas
me enterró en sagrado.
Y yo y mi espíritu viejo
en la tierra de mis padres.

Mano,presta lal lira,
tú con el bajo sexto.
No tengo himno de gloria
a ver que sacamos de esto.
Yo:

Soldado me fui, hombre vine.
Moreno por las alas de la pasión de mis padres,
prieto por el sol de los trabajos,

blanco por los ojos de la Virgen,
picante como el chile colorado.
Ella:

Se mece en las curvas de sus pasos.
Canta cuando habla.
En su morena piel
el sol fundió la miel,
y en sus ojos,
el calor de las abejas
que pausan bajo rosales.

Amigo: tengo todo.
De aquí pa'lante,
las uvas que me esperan en los campos
amigas de mi armonia,
con tiernos dedos acaricio hermanas.
Adan y Eva, dos en uno, en todos estos años
que llaman historia,
soy israelí de mis viñedos.
Gurado mi cuchillo
p'al panzón con gafas
que mi espalda guacha,
mientras que yo callado,
trabajo,
y de reojo miro a mi muchacha.
Uvas de amor siento que me dejas;
prefiero hoy mi ser valioso
y jamás tener quejas.
Adiós, adiós, patrón
tengo un asunto,
Chicana el alma,
gringos los bolsillos,
carro al lado,
aguila cuando brinco.
¡Ora sí, ! Chingueasumadre! amigo.
En las paredes de mi barrio escribo,
a grandes letras,
que miren mis ojazos,
vivo, gozo, chingo,
quiero,
tomo,
y en las esquinas
de Juana un frajo.
No me alcanzan,
vuelo;
y por si acaso,
la placa con otras pistolas,
allá la dejo
yo le digo que ya sabe,

mientras que me pinto con safos.

El teatro. El teatro es experimental, engagé, y hasta se revelan ciertos aspectos de los juegos de escarnio- sarcasmo e ironía. Se hace a la intencion didáctica. El teatro chicano estudiantil se desborda con su sarcasmo y su realidad combatiente. Se debe mencionar el teatro que dirige Luis Valdez en Fresno, California y el que encabeza Guadalupe Saavedra en Mercedes, Texas bajo el Colegio Jacinto Treviño.El teatro chicano se crea con la intención de llevarle su propia realidad al pueblo chicano. ?Pero, puede transcender? Se puede advertir que este es el género más puro en representar la vida chicana, es sin duda el más comprometido. El lenguaje es español, bilingüe, chicano y realista- didáctico. No obstante se penetra a veces de un humor sarcástico.

El ensayo. El ensayo se escribe totalmente en inglés. Tiene en sí el intento más fuerte y es la proposición y el modo más fuerte de derrumbar los estereotipos sociales negativos que se le atribuyen al Chicano. Este genero representa lo más intelectual del renacimiento mexico-americano. Tieneel el ensayo una doble misión: crear una imagen propia, verídica y constructiva y a la vez destruir aquellos estereotipos que se han desarrollado sobre tanto año de ser inventado el Chicano por otros.Son Octavio I. Romano y Nick Vaca los ensayistas chicanos que realmente se han metido a decifrar y a fortalecer la imagen chicana con una independencia inaudita hasta hoy y los que han tenido más éxito.

Al repasar así brevemente sobre los géneros se pueden hacer varias observaciones: 1) La novela y el el ensayo se escriben o se han estado escribiendo en inglés. El intento parece ser el de llegar al público total norteamericano. En sí, el lenguaje y la forma verifican una inteligencia para el no chicano; 2) El cuento es el género de más perspectivas,

de mas angulos, y de mas formas. Se representa en todas formas y/o en combinaciones. Late una profunda vida frenetica de encontrar forma; 3) La poesia el el empuje mas frenetico y prolífico y tambien su lenguaje, así como la forma subrayan una totalidad espiritual; 4) El drama se manifiesta como didactico y engagé. No deja de encontrar lo popular del Chicano.

También se puede observar que las formas más capaces de cambiar el estereotipo se escriben en inglés. Aquellas formas más capaces de llegar a la raza se escriben se manifiestan en el lenguaje popular o en español. ¿Cual es el intento principal de la Literatura Chicana? ?Cambiar estereotipos? ?Subrayar injusticias y violencias a la vida chicana? ¿Verificar lo Chicano y conservarlo? ¿Comprometer al propio Chicano? ?Por qué no todo esto? Todo esto tiene valor. Todo esto cubre ~~lo~~ el total del ~~ser~~ Chicano y así refleja un desarrollo intelectual ya creciente y maduro

La Literatura Chicana tiene una ~~doble~~ triple misión: representar y conservar lo chicano y a la vez luchar contra la imagen que se le ha creado del chicano. Es decir, conservación, lucha e invención. No sorprende entonces que la Literatura Chicana ~~es~~ sea vida. Es un juego de todos los organos del Chicano, que concurre al desarrollo y la conservación propia. Es también una disquisición , una investigación razonada, una indagación en encontrar la forma o formas que pe puedan manifestarle como un ser humanamente total. Es por eso que se tiene que buscar, se tiene que conservar, y así inventarse en todas las formas. Busca el laberinto. El Chicano se inventa en todas las formas al inmediato. La vitalidad espontánea de la Literatura Chicana se expresa como una vida que es y que anhela por estar. El ser es la vida y el estar es la forma. En la actualidad La Literatura Chicana es esto: vida en busca de forma.

Bibliografía

1
Alurista. "Mis ojos hinchados." El grito. Vol. II., No. 2. Berkeley. Fall 1968. p. 6.

2
Elizondo, Sergio. Antiperros. El grito. Berkeley, Fall 1970.